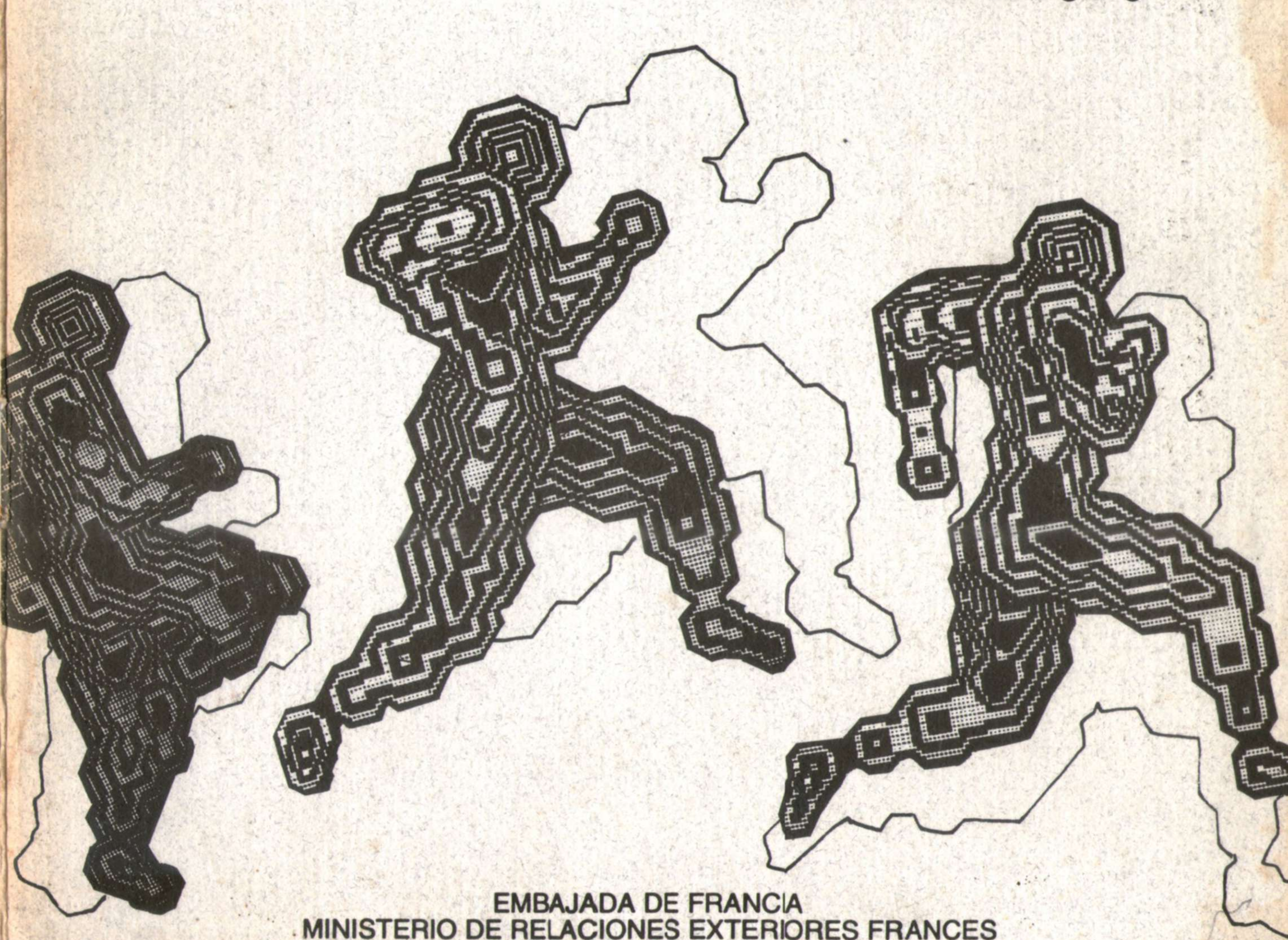
HOMENAJE AL CINE FRANCES DE ANIMACION



EMBAJADA DE FRANCIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES FRANCES

Presentan

LA CINEMATECA LA TERTULIA

Y

LA ALIANZA COLOMBO FRANCESA

DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE

CINEMATECA LA TERTULIA
7 pm y 9:15 pm

1956
1992
HOMENAJE
AL CINE FRANCES DE ANIMACION

EMBAJADA DE FRANCIA
ALIANZA COLOMBO FRANCESA
BOGOTA - CALI - MEDELLIN - PEREIRA
AGOSTO - SEPTIEMBRE
1994

HOMENAJE AL CINE FRANCES DE ANIMACION 1956 - 1992

Si bien el cine animado -entendido como "la creación de imágenes animadas mediante toda clase de técnicas, excepto las tomas directas"- es una forma de arte que existía antes de la invención de los hermanos Lumière, los circuitos de producción y de distribución lo han dejado al margen durante mucho tiempo, como también los mismos cinéfilos, y sigue siendo todavía poco conocido por el gran público.

Desde Emile Reynaud y su praxinoscopio, en el Museo Grevin entre 1892 y 1900, las películas animadas han utilizado todas las técnicas de realización: desde las más antiguas que consisten en pintar los dibujos directamente sobre la cinta, hasta las más recientes que recurren a la informática para crear imágenes virtuales extraordinariamente sofisticadas.

Queriendo rendir un homenaje a un cine cuyos protagonistas son muy poco conocidos a nivel mundial, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés se asoció con el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy para montar una retrospectiva de la producción francesa en este campo a partir del nacimiento del festival en 1956.

La Embajada de Francia tiene el gusto de presentar en Colombia, a un público que espera numeroso, cuarenta años de un cine francés que todavía está por descubrir.

Compuesto por más de cuarenta obras, este panorama del cine francés de animación muestra y demuestra la riqueza y la diversidad de los talentos de este campo de la creación que conjuga el cine, las artes plásticas, la literatura, la música, la informática y sobre todo el ingenio, la imaginación y la fantasía.

Embajada de Francia
Ministerio de Relaciones Exteriores

INDICE

Festival Internacional
de Cine Animado de Annecy 6

Poetas, Pintores, Músicos
y Dibujos Animados 9

Películas a Dúo 13

Guerra y Paz
Sátiras y Grandes Causas 16

Historias Fantásticas,
Cuentos y Leyendas 20

Nuevas Técnicas y
Recién LLegados 25

Concepción y realización
Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia

Coordinación del catálogo para Colombia
Embajada de Francia
Ana Milena Castro
Michèle Viaud

Traducción
I.F.A.L. Mexico

Con la colaboración de
Nelly Figueroa

Diseño y Edición
Alejandro Papkov

Festival Internacional de Cine Animado de Annecy

Desde su creación en 1960 y gracias a su ubicación, a su dinamismo, a la riqueza de sus eventos, al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy ocupa un lugar privilegiado en las preferencias de los profesionales del cine. Durante su última edición, más de sesenta países propusieron unas 300 sesiones en ocho salas de proyección.

Desde comienzos de los años 80, el festival ha buscado promover y defender dos orientaciones aparentemente opuestas pero en realidad complementarias: el aspecto cultural y el económico.

En 1956, el Festival Internacional de Cannes organizó las primeras jornadas internacionales de cine de animación, más conocidas con el nombre de "JICA" y anunciadoras del Festival de Cine de Annecy.

Fruto de la imaginación de un equipo parisino, bajo la dirección de André Martin -precursor del desarrollo de las nuevas imágenes en Francia- y con el apoyo del Foro de Montecarlo para las imágenes de síntesis, las JICA respondieron a las necesidades de los profesionales interesados en dar a conocer este arte injustamente ignorado.

Esos primeros encuentros de creadores reunieron a los maestros del cine de animación mundial, como por ejemplo Alexeieff, Grimault, Mc Laren, Pintoff, Busustov, Halas, Ivanov-Vano, Atamanov.

La acogida que suscitó la segunda edición, en 1958, incitó a los organizadores a buscar un marco adecuado para consolidar el proyecto inicial, que continuaría dándose a conocer en los siguientes treinta años. Así nació, en 1960, el Festival de Annecy que se realiza cada dos años en los primeros días de junio. Este fue el primer evento con carácter de competencia para películas de animación.

Annecy: y sus premios...

Una decena de premios recompensan las obras más originales e innovadoras en los diferentes géreros y categorías del Festival: películas artísticas de corto y largo metraje, películas para televisión, series, películas publicitarias, educativas, científicas y técnicas, clips y créditos. En los últimos diez años, la Academia de los Oscares premió muchas de las obras galardonadas en Annecy, por ejemplo: "Tango", "Crac", Tragedia Griega y "El hombre que plantaba árbcles".

... Reuniones, Debates...

El MIFA (Mercado Internacional de Cine de Animación) trata el aspecto económico para cine, televisión, cable, video y satélite. Creado en 1985, este indispensable encuentro permite a autores, productores, fabricantes, distribuidores, programadoras de televisión y compradores internacionales, confrontar sus puntos de vista, vender, comprar y coproducir.

Mesas redondas, conferencias, coloquios y debates abiertos propician la reflexión entre los profesionales y les permiten una mirada crítica sobre distintos aspectos de esta forma de creación: Producción, técnicas del cine de animación...

... Maestros, Artesanos...

Annecy también es un espacio para los descubrimientos, los balances y las síntesis, gracias a las retrospectivas, los homenajes, la presentación de nuevas cinematografías y las numerosas exposiciones que permiten mostrar los múltiples talentos de esos artesanos del cine de animación, en la encrucijada de las artes plásticas, la arquitectura, la decoración, el arte cinético, la ilustración y la tira cómica.

... Hoy...

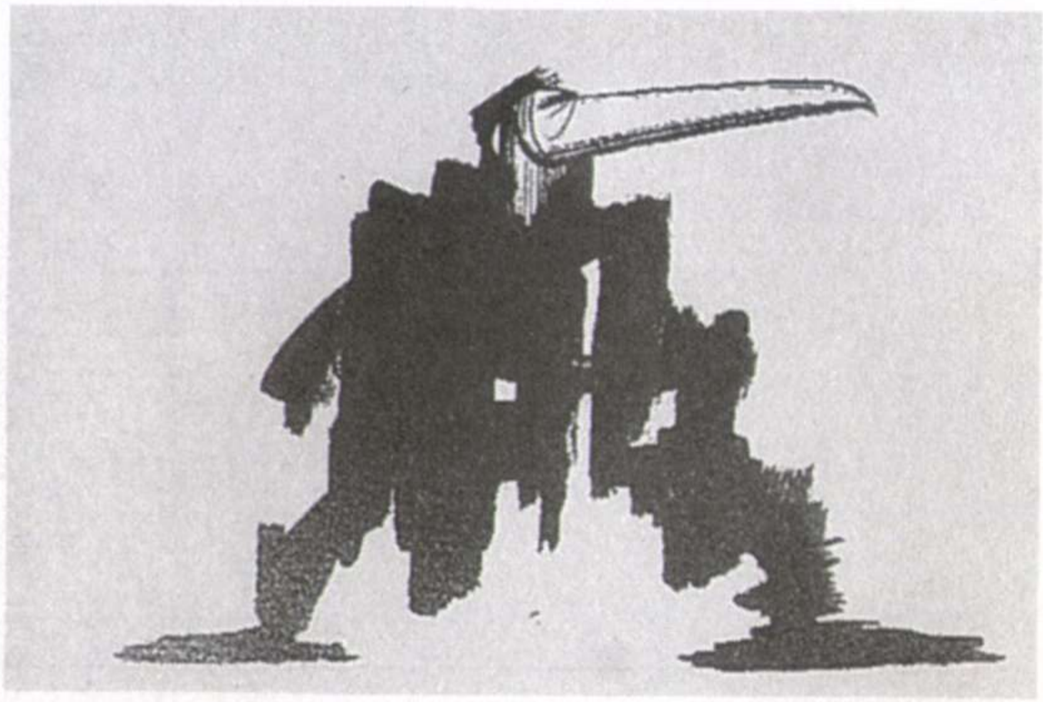
Los países que regularmente asisten al Festival de Annecy demostraron en la última edición, en 1993, que están a la altura de su reputación pues presentaron una producción sólida, rica en autores y en directores. Continentes poco representados, como Asia, Africa y América Latina, se revelaron en esta ocasión. Las cifras hablan por sí solas: se presentaron 1.032 películas provenientes de 52 países.

La selección oficial de Annecy 1993 ofreció un panorama de 287 obras en competición y 46 de escuelas.

Se rindió también un homenaje al cine francés de animación, el período 1956-1992 que comprende toda la historia de las Jornadas Internacionales de Cine de Animación. El Ministerio francés de Relaciones Exteriores seleccionó este programa para darlo a conocer.

Poetas, Pintores, Músicos y Dibujos Animados

Los pájaros son imbéciles

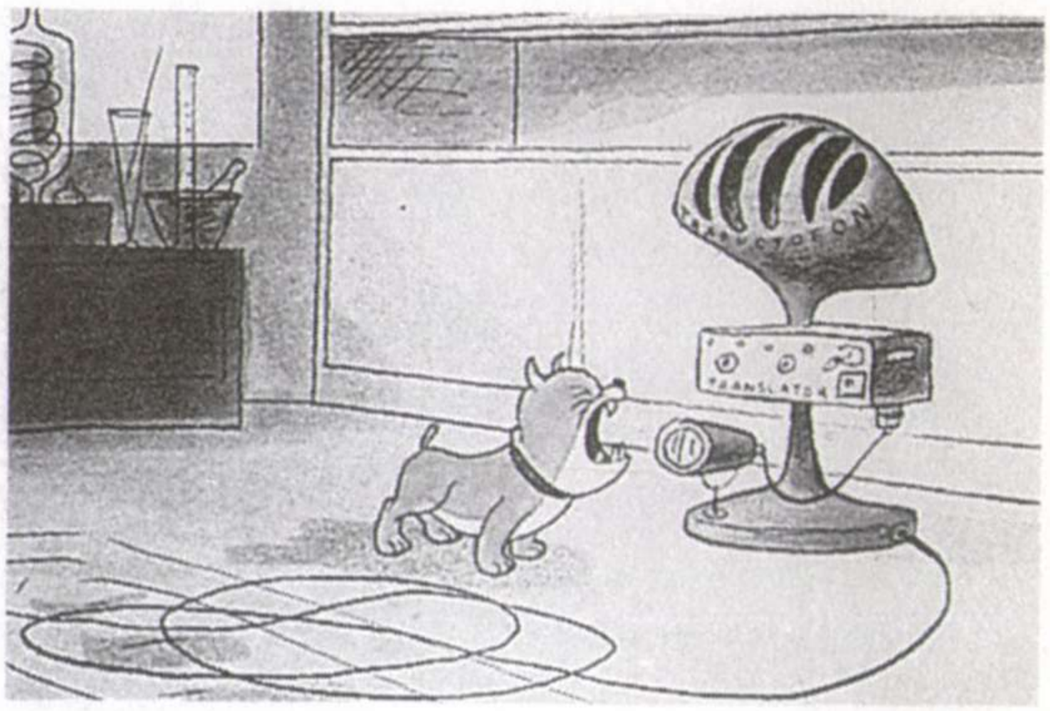


(Les oiseaux sont des cons)
de Chaval
3' - 1965
Premio Emile Cohl
Annecy 65

Pequeño poema cómico con dibujos que representan aves fantásticas.

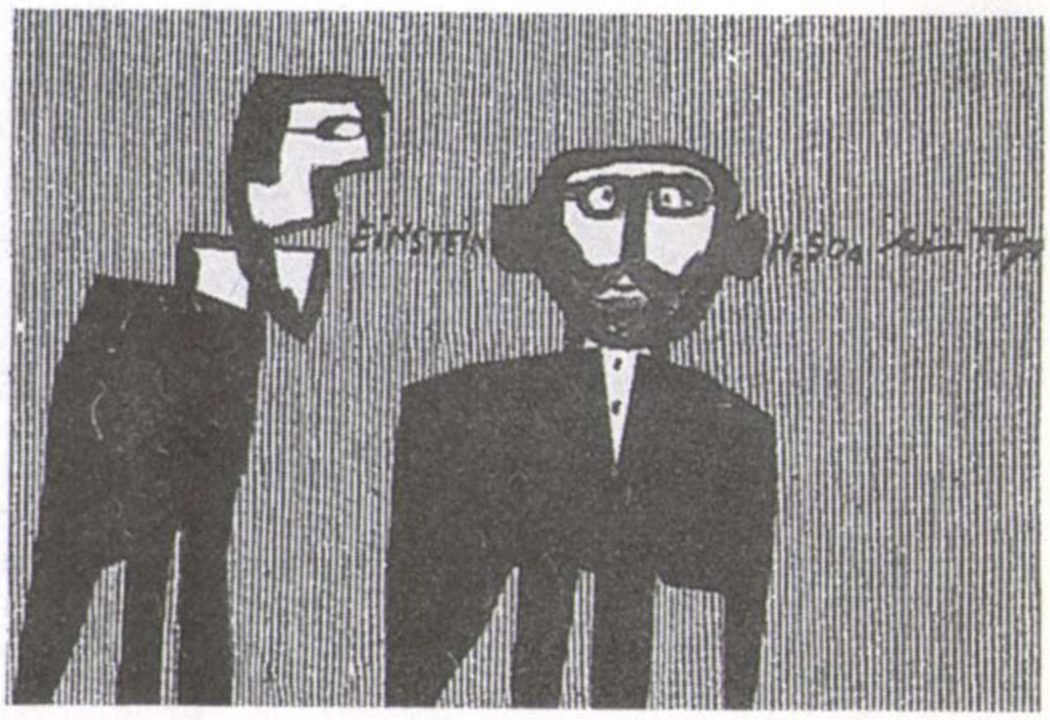
El perro melómano

(Le chien mélomane)
de Paul Grimault/ Jacques Prévert
11' - 1973



En su fábrica de armas PAX, un sabio diabólico acaba de inventar un temible violín ultrasónico que pulveriza a distancia todos los objetos militares que se le señalan aunque también bosques, naturaleza y seres vivos. Su perro que ama la música, se apodera del violín, primero por imitación, después para rebelarse contra su amo hasta convertirse, a pesar suyo, en el soberano de un mundo despoblado y arrasado.

La horrible, extraña e increible historia del señor cabeza



(L'horrible, bizarre et incroyable histoire de M. Tête) de Jan Lenica / Eugène Ionesco
13' - 1959

El burócrata Sr. Cabeza, se rebela contra el mundo y las ideas que lo rodean. Por su comportamiento de individuo insumiso, recibe una cabeza "rota" como los demás.

La araña elefante

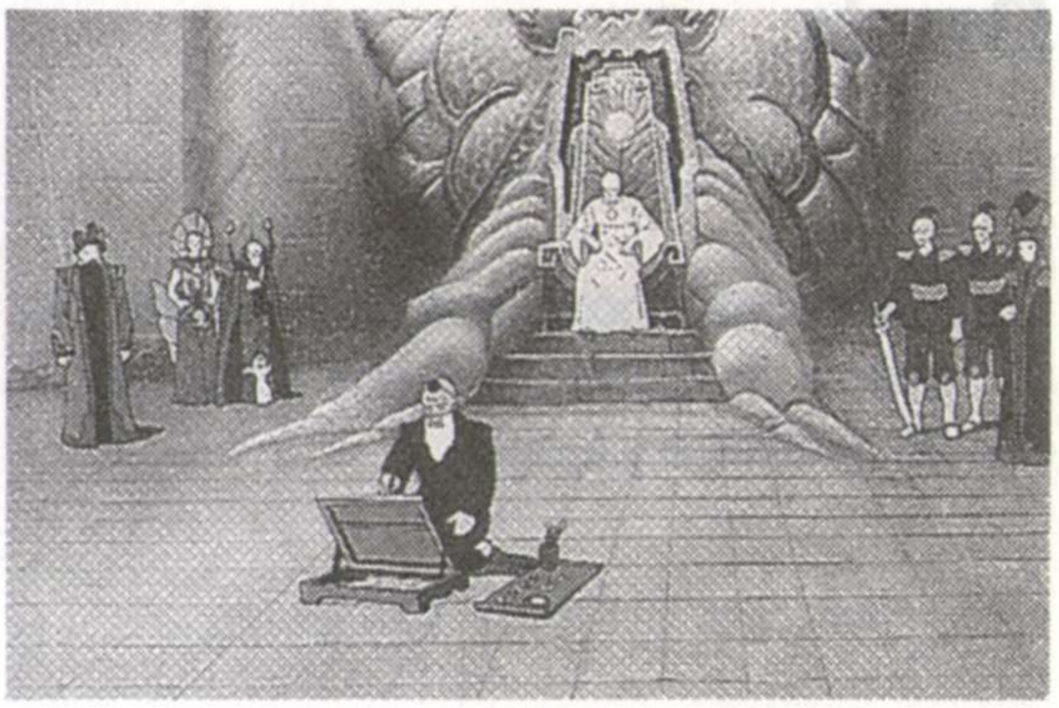
(L'araignéléphant)
de Piotr Kamler / Josef Von Sternberg
10' - 1968

La araña - elefante, es de alguna manera la humanidad: un animal extraño, medio araña, medio elefante, se mueve en un ambiente extraño, de líneas, puntos y planos coloreados. Su marcha inexorable está marcada por indecisas reflexiones.

Como Wang Fo fue salvado

(Comment Wang Fo ut sauvé)
de René Laloux / Marguerite Yourcenar
15' - 1987

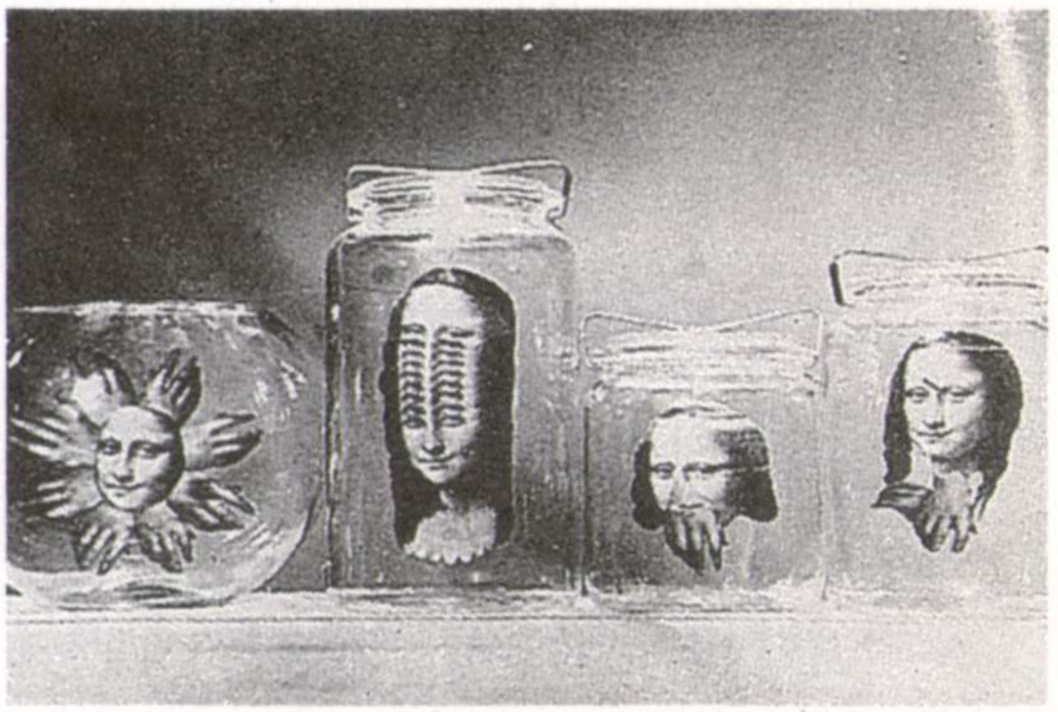
El pintor Wang Fo, ayudado por su asistente, busca la perfección estética. Pero su genio excita la curiosidad y los celos del emperador.



La Gioconda

(La Joconde) de Henri Gruel / Léonard de Vinci / Boris Vian
18' - 1957
Palma de Oro de Corto Metraje
Cannes 58

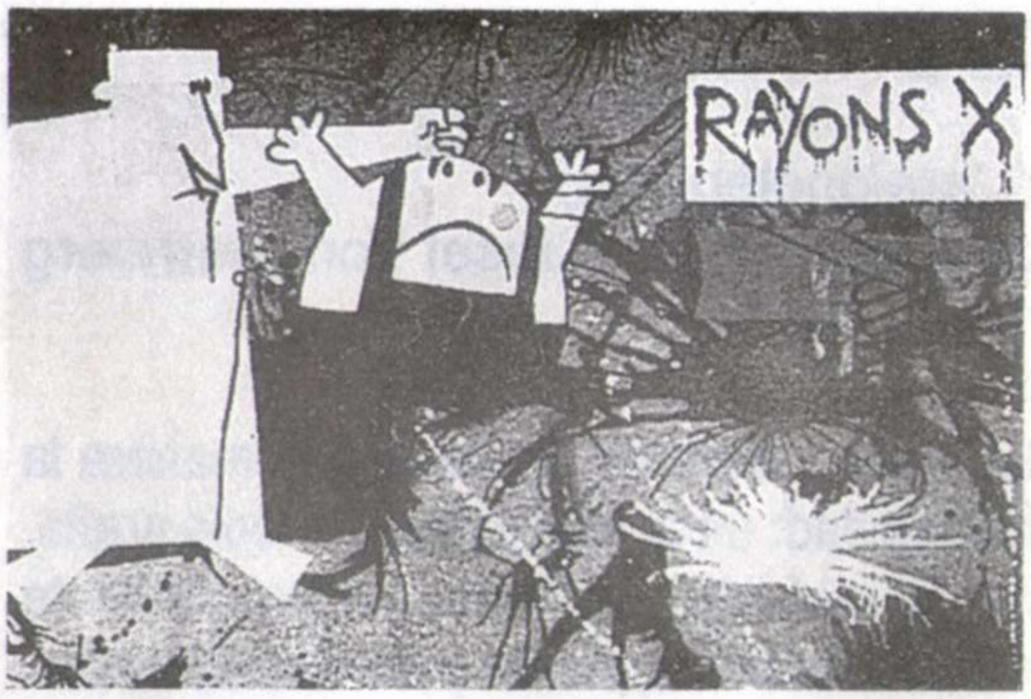
Adulada, codiciada, plagiada, robada, injuriada, La Gioconda conserva su imperturbable sonrisa. Tomándola a juego, el cineasta se encarniza a su vez con ella. Pero indestructible, La Gioconda sonríe siempre.



La canción del jardinero loco

(La chanson du jardinier fou)
de Jacques Espagne / Lewis Caroll
7' - 1962

Las tribulaciones y las visiones absurdas de un jardinero loco. Los objetos se transforman en animales durante una sucesión de imágenes desenfrenadas a merced de una imaginación que no entraña ninguna referencia con el realismo y la lógica.



El poeta

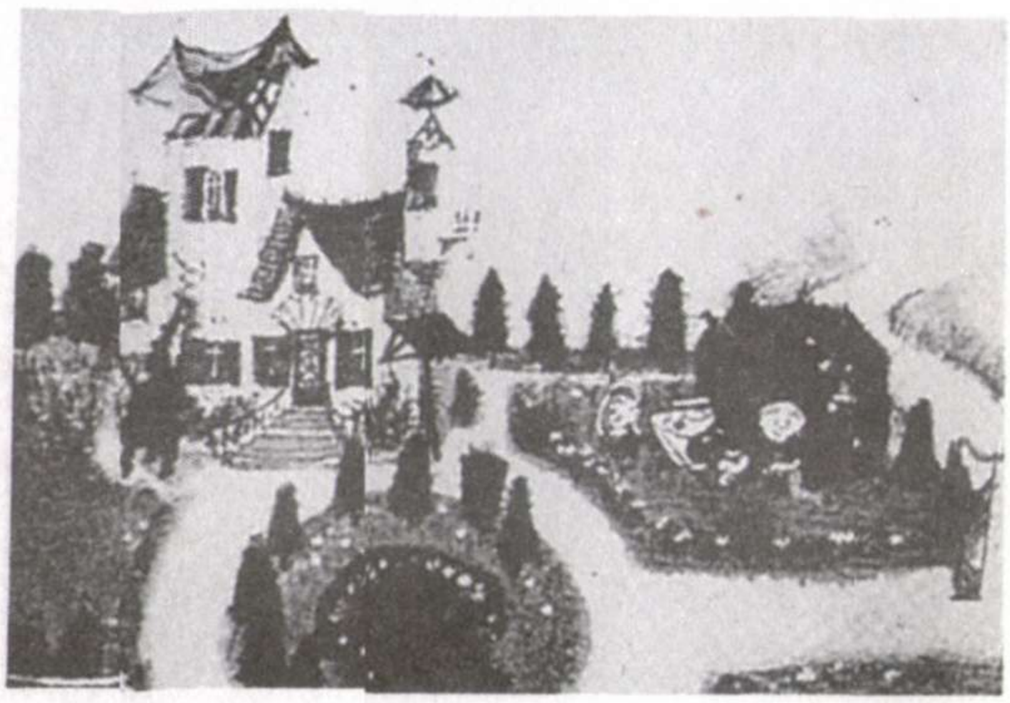
(Le poète)Edgar Poe

Un artista contemporáneo intenta penetrar en el universo de Edgar Allan Poe y escoge un cuento fantástico y cruel.

Películas a Dúo

Villa mi sueño

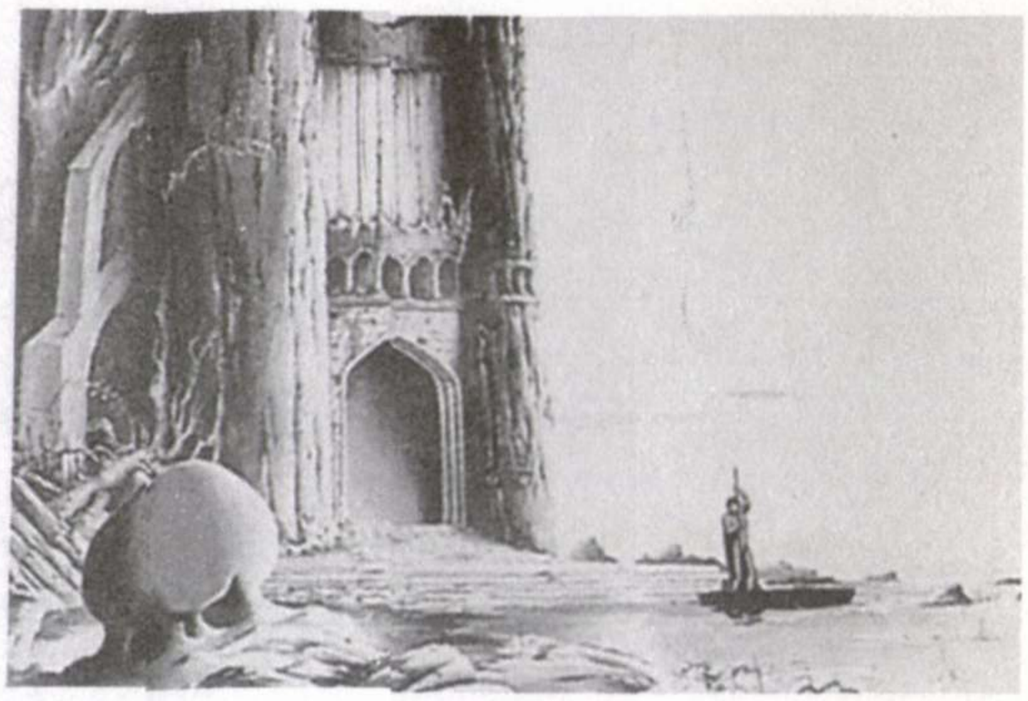
(Villa mon rève)
de Albert Champeaux y Pierre Watrin
14' - 1960



Las desventuras de una familia que busca una casa de campo. Víctimas del vendedor sin escrúpulos de una inmobiliaria que les ofrece ruinas ingeniosamente disfrazadas de mansión e incluso de castillos.

Fractura

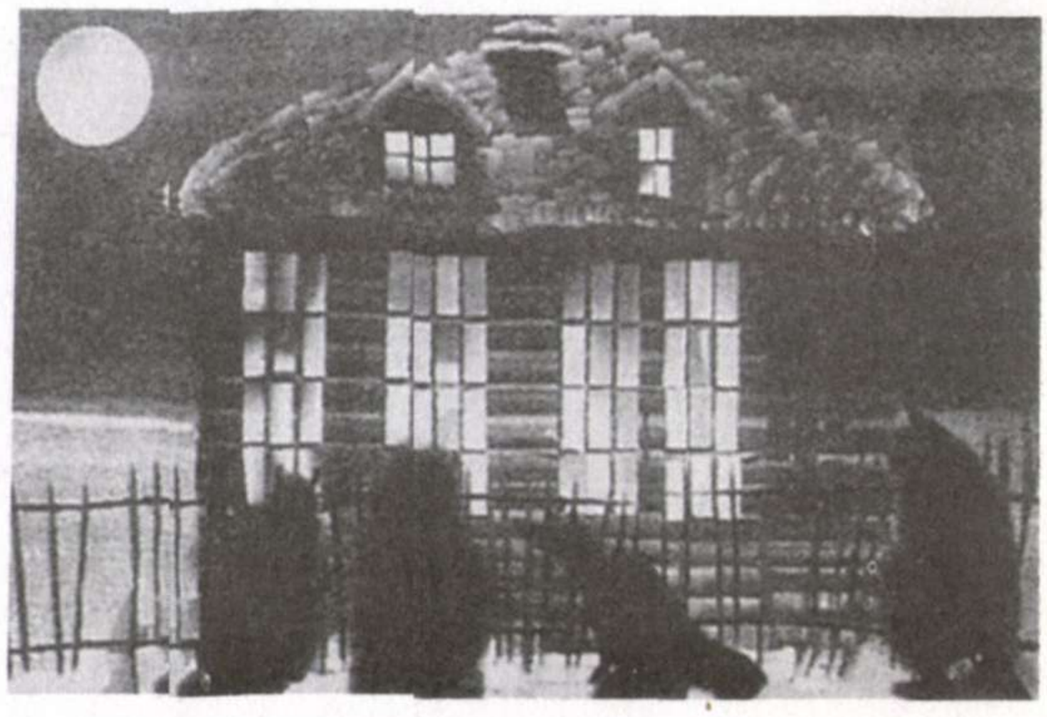
(Fracture)
de Paul y Gaëtan Brizzi)



Luego de un desastre natural que aniquila toda civilización, los vegetales han recuperado sus derechos y reinan en el planeta dominándolo. Un hombre sobrevive al cataclismo y trata de sacar partido de la extraordinaria energía que transmiten las plantas.

Cuadros de una exposición

(Tableaux d'une exposition)
de Claire Parker y Alexandre Alexeïeff
11' - 1972



Basada en la música de Modesto Mussorgski, dos musas inspiran al niño: la nodriza lo inicia en la magia del folklore, la madre en la del piano.

Harlem nocturno

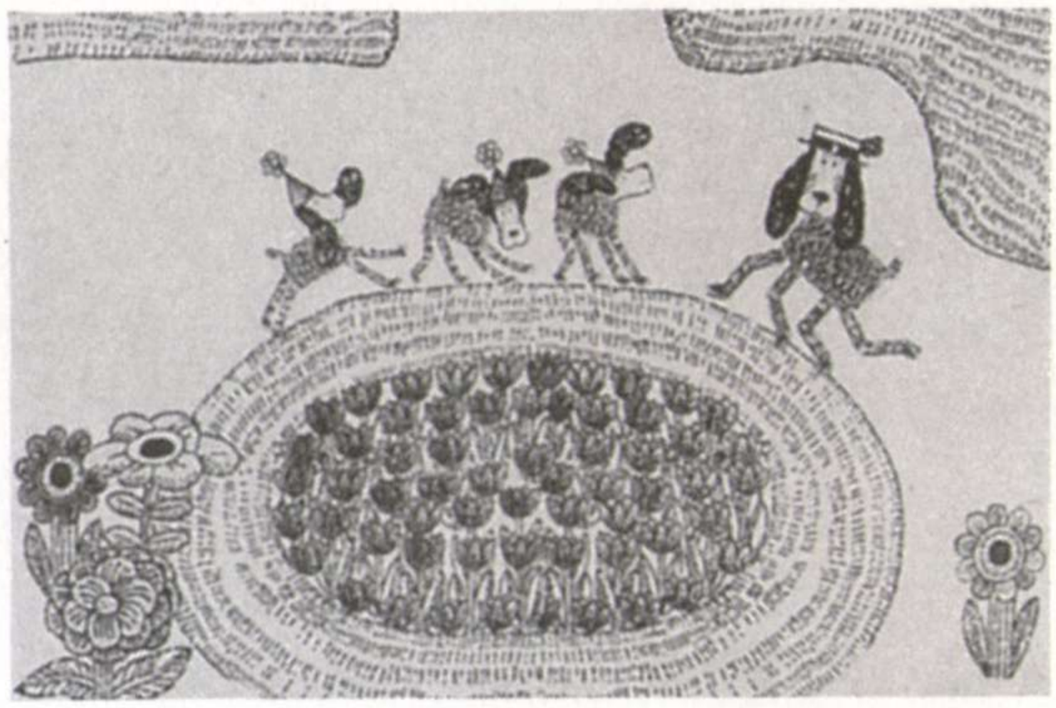
(Harlem Nocturne)
de Pierre y Pablo Barletta
4' - 1979

El vagabundear de una mujer en Harlem. En ese ghetto negro ve las condiciones en que viven sus hermanos. Para ella, la elección será entre la libertad y la muerte.

La canción del perro

(Dog - song) de Julien Pappé y Michel Roudévitch
13' - 1975

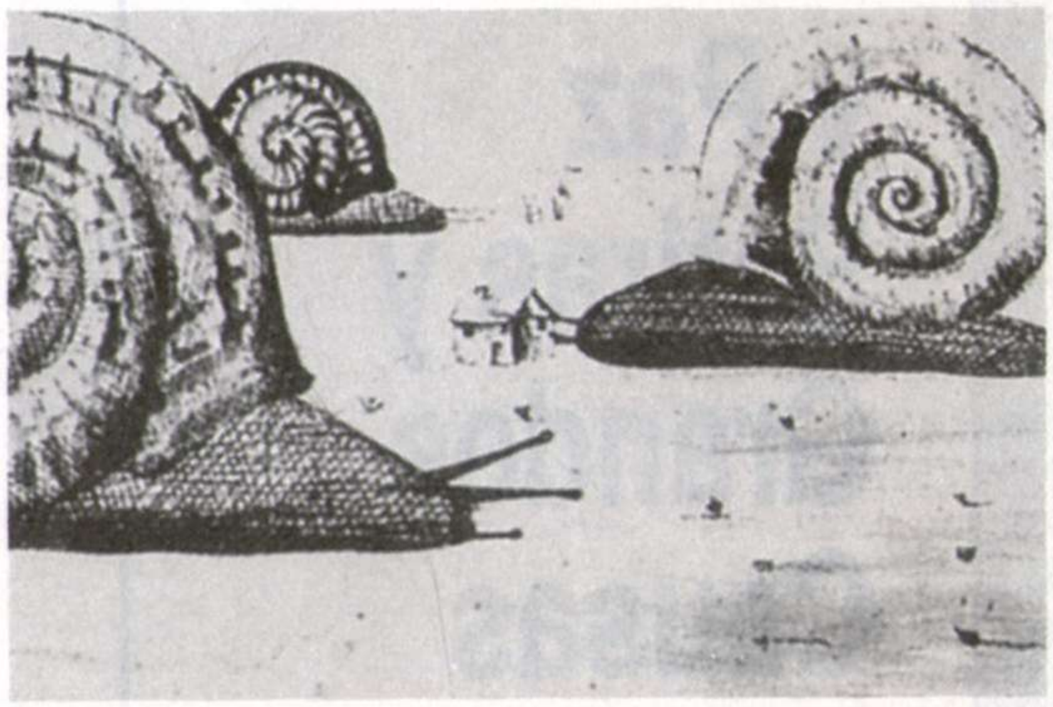
La educación sentimental en imágenes de Epinal de un noble inglés y de un plebeyo. Sus amigos, los perros, narran toda la historia con música.



Los caracoles

(Les escargots) de René Laloux y Roland Topor
13' - 1965

Un campesino llora sobre sus escuálidas lechugas... y estas comienzan a crecer desmesuradamente. Los caracoles comen las lechugas. Hambrientos, atacan y destruyen todo a su paso, antes de pelear entre ellos hasta que desaparece el último.
Sobreviviente, el campesino llora entonces sobre sus magras zanahorias. Pronto aquellas empiezan a crecer. Mientras tanto en el horizonte, aparecen las orejas de un conejo.

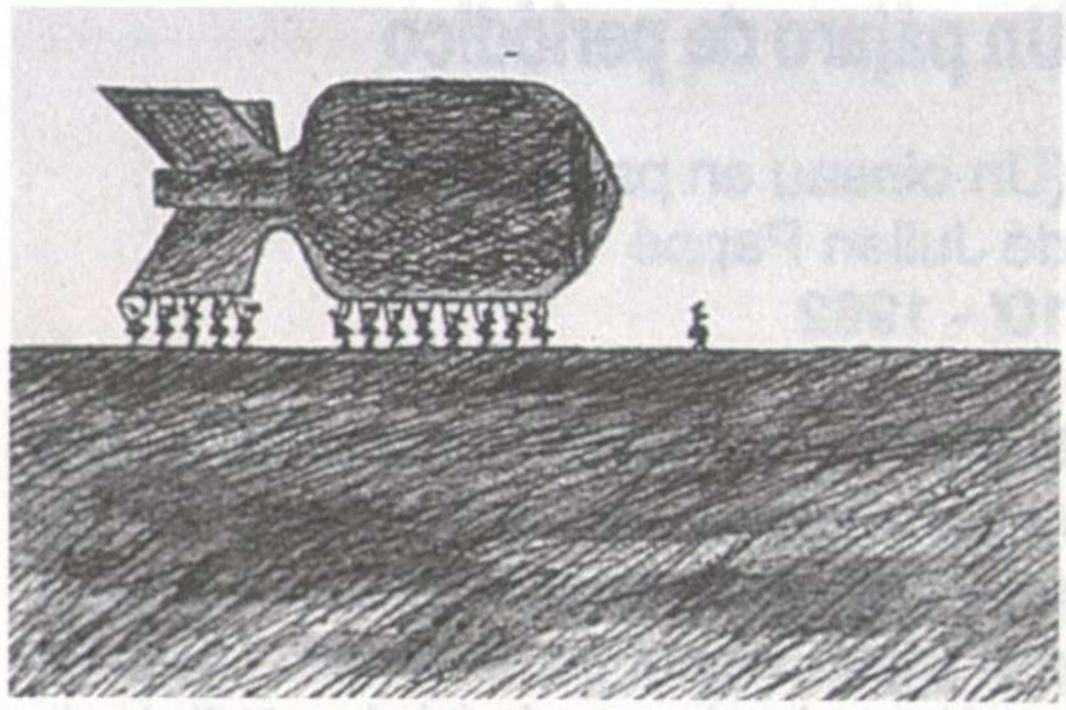


Guerra y Paz Sátiras y Grandes Causas

Ares contra atlas

(Arès contre Atlas) de Manuel Otero
7' - 1967
Gran Premio del Festival Annecy 67

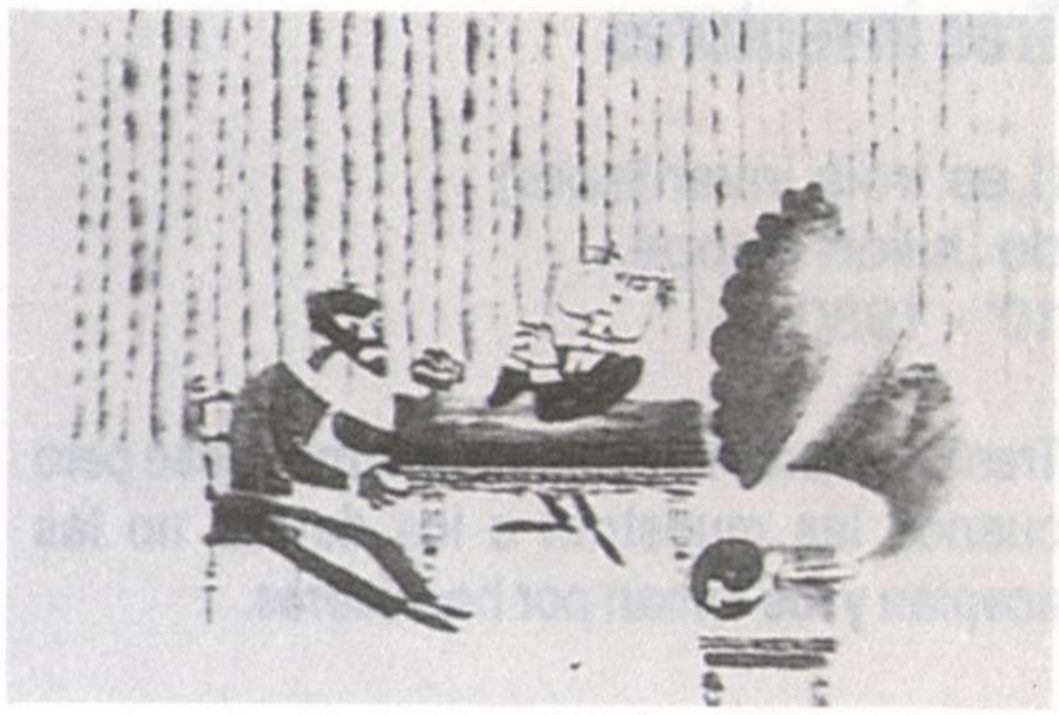
Una sátira contra lo absurdo de la guerra y quienes la hacen. La denuncia opera aquí en el humor a golpe de efectos que mueven a risa pero que no hacen olvidar lo serio del asunto.



¿ Pero dónde están los negros de antes ?

(Mais où sont les nègres d'antan)
de Michel Boschet y André Martin
16' - 1962
Premio Emile Cohl Annecy 63

Un etnógrafo quiere entender el secreto de Africa. De regreso a la metrópoli, sus descubrimientos le valen gloria y fortuna. Pero el bien mal adquirido no aprovecha nunca.



Cinco dedos para el pueblo

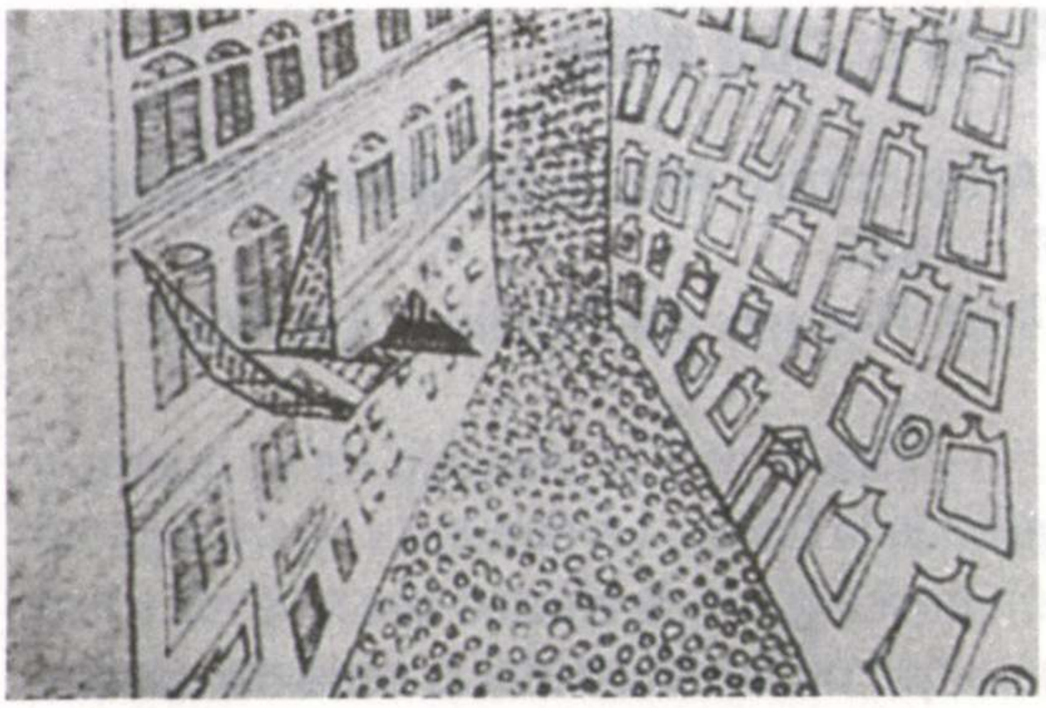
(Cinq doigts pour el pueblo) de Bruce Krebs
5' - 1984

Esta película describe los últimos momentos des la vida de Víctor Jara, joven cantante asesinado en un estadio de Santiago de Chile por el ejército de Pinochet en 1973.

Un pájaro de periódico

(Un oiseau en papier journal)
de Julien Pappé
10' - 1962

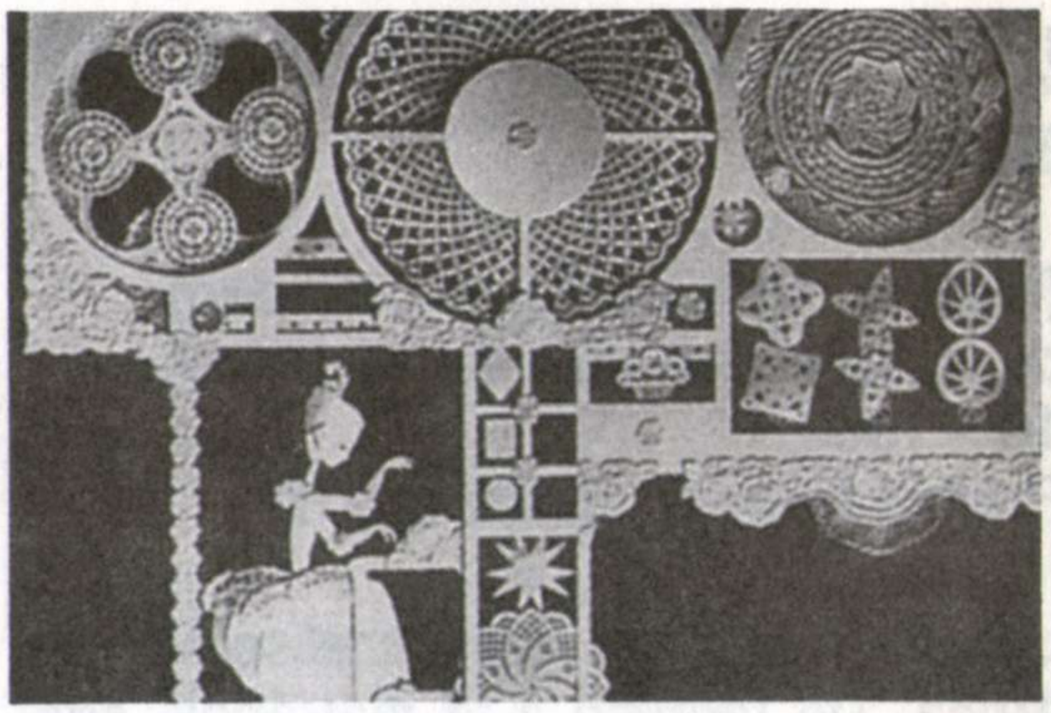
Cuando un niño se enamora de una niña, ¿qué regalo más bello puede darle que un pájaro de papel periódico?. Un gato perturbará la fiesta y el pájaro vagará por la ciudad. Luego de muchas peripecias, conducirá al pequeño hacia la chica.



Tres inventores

(Les trois inventeurs)
de Julien Pappé
10' - 1980

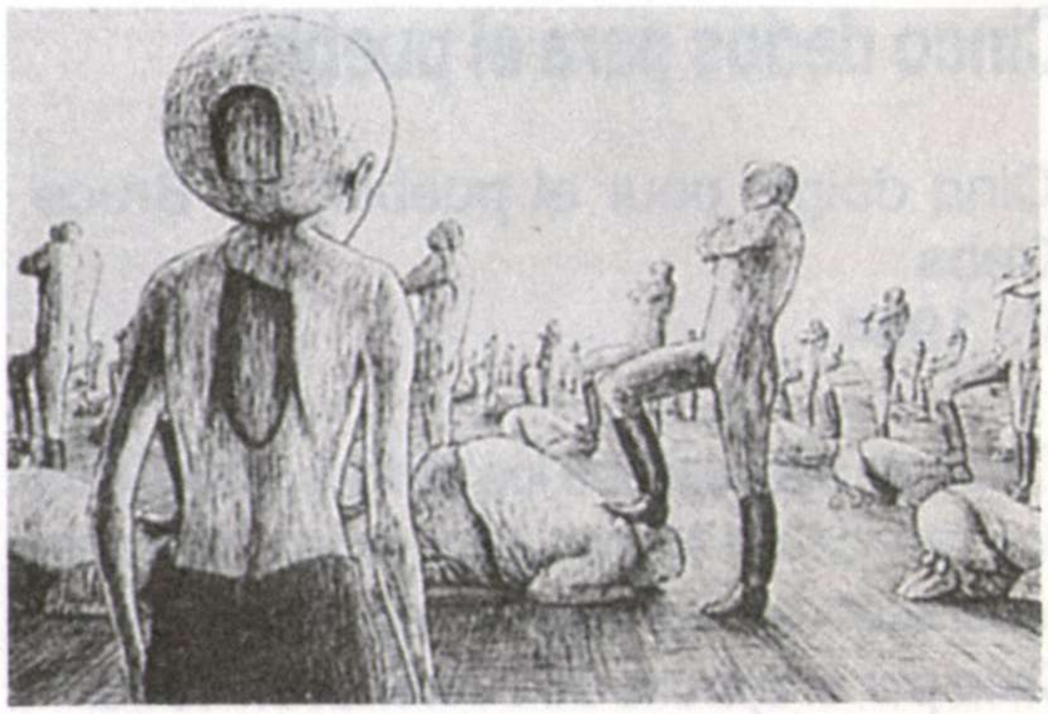
Tres inventores fabrican bonitas máquinas pero cuando las muestran a los demás no las aceptan y los toman por hechiceros.



La huella

(L'empreinte)
de Jacques Cardon
7' - 1974
Premio a la Opera Prima Annecy 75

Una historia banal, la de un niño como los otros, pero que lleva una curiosa prótesis sostenida por correas en la frente y sobre el pecho. Finalmente, un día se le quita ese aparato y él cruza la puerta entrando a su vida adulta.



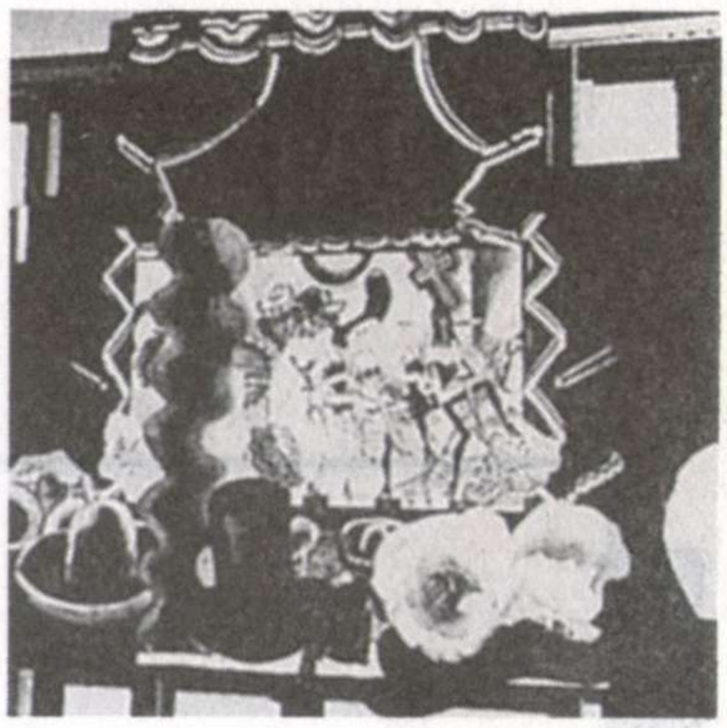
Multitudes

(Foules)
de Robert Lapoujade
9' - 1959

Partiendo del tema de las muchedumbres el autor ha buscado movilizar, según la expresión de Jean-Paul Sartre, "una materia inestable rigurosamente unida al sentido de la dispersión". Risa y dolor, amor y muerte, sufrimiento y alegría, constituyen la trama de la inspiración.

Calaveras

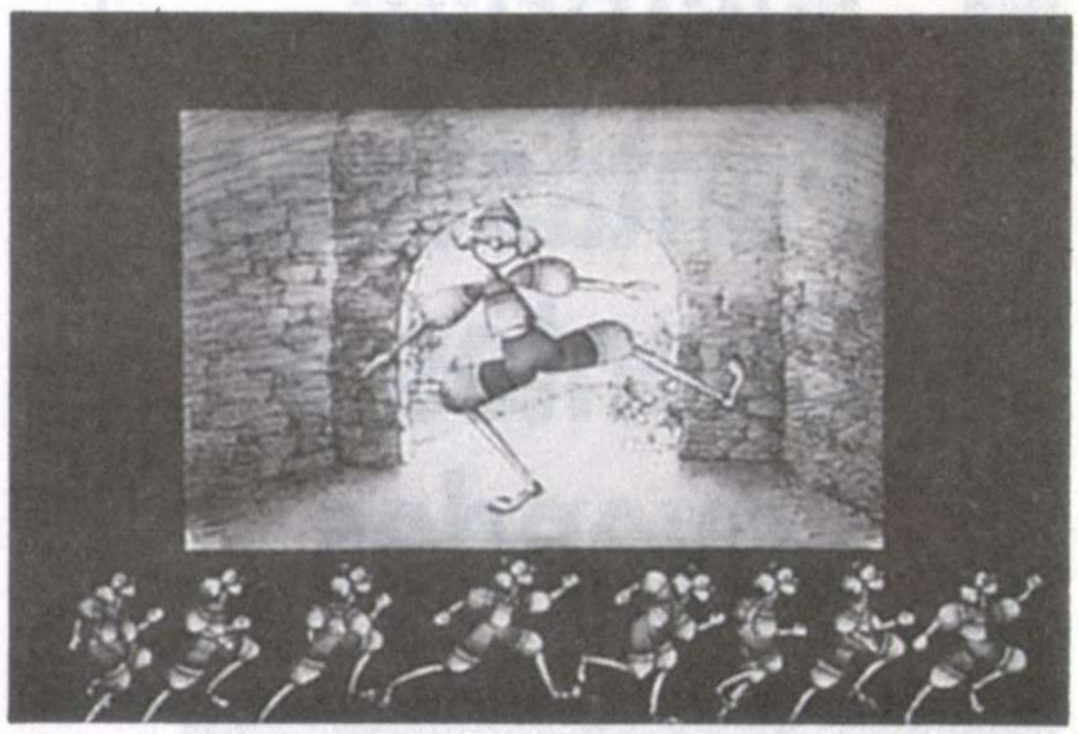
de Jacques Colombat
11' - 1969



Las tropas de Maximiliano de Austria dejan tras de sí un zuavo en su retirada de México. Después de su ejecución aparece en otro mundo, conforme a las creencias populares mexicanas, otro mundo donde los hombres reducidos al estado de esqueletos encuentran sus ocupaciones cotidianas, donde los zapatistas siguen siendo zapatistas y las mujeres ligeras no se enmiendan. El zuavo encuentra rápido su lugar en el otro mundo muy parecido al que ha dejado.

Historia de un payaso

(Histoire d'un clown)
de Jean-Louis Bompoint
6' - 1984



Una ciudad destruida por la guerra, los sobrevivientes intentan reconstruirla con una melancolía general. Sólo un pequeño payaso tratará de aportar un toque de alegría a ese universo incierto.

Historias Fantásticas, Cuentos y Leyendas

Sofía y las escalas

(Sophie et les gammes)
de Julien Pappé
9' - 1964

Formalmente Sofía va a tomar su clase de piano pero ante los reproches de su maestro, que parece no apreciar en su justo valor su poco conformista ejecución, la prudente pequeña se transformará en una criatura infernal.

Pájaro de noche

(Oiseau de nuit)
de Bernard Palacios
9' - 1975

Una muy extraña mujer que pide un aventón, trastorna el trayecto cotidiano de un burócrata que no acepta el cambio y la aventura y prefiere seguir su vida habitual y monótona.

Fantorro, el último justiciero

(Fantorro, le dernier justicier)
de Jan Lenica
12' - 1971

Filmando las fotografías que ha tomado, Jan Lenica propone una parodia de las películas mudas de los años 20.

Barba azul

(Barbe-Bleue) de Olivier Gillon
15' - 1979
Premio a la Opera Prima Annecy 79

Aprovechando la ausencia de su esposo, la séptima mujer de Barba azul descubre los secretos del castillo del que le han dejado las llaves. Al hacerlo, desencadenará una serie de eventos trágicos.

El carrusel

(Le manège)
de Jean-Pierre Jeunet.
10' - 1979

Una ciudad a la luz de los relámpagos de una tormenta, titubeando bajo grandes paraguas negros, unas siluetas convergen en un misterioso carrusel de caballos de madera.

Pot'r y la muchacha de las aguas

(Pot'r et la fille des eaux)
de Jean-Francois Laguionie
12' - 1974

Leyenda bretona. La historia de un marinero enamorado de una sirena.

Las nubes locas

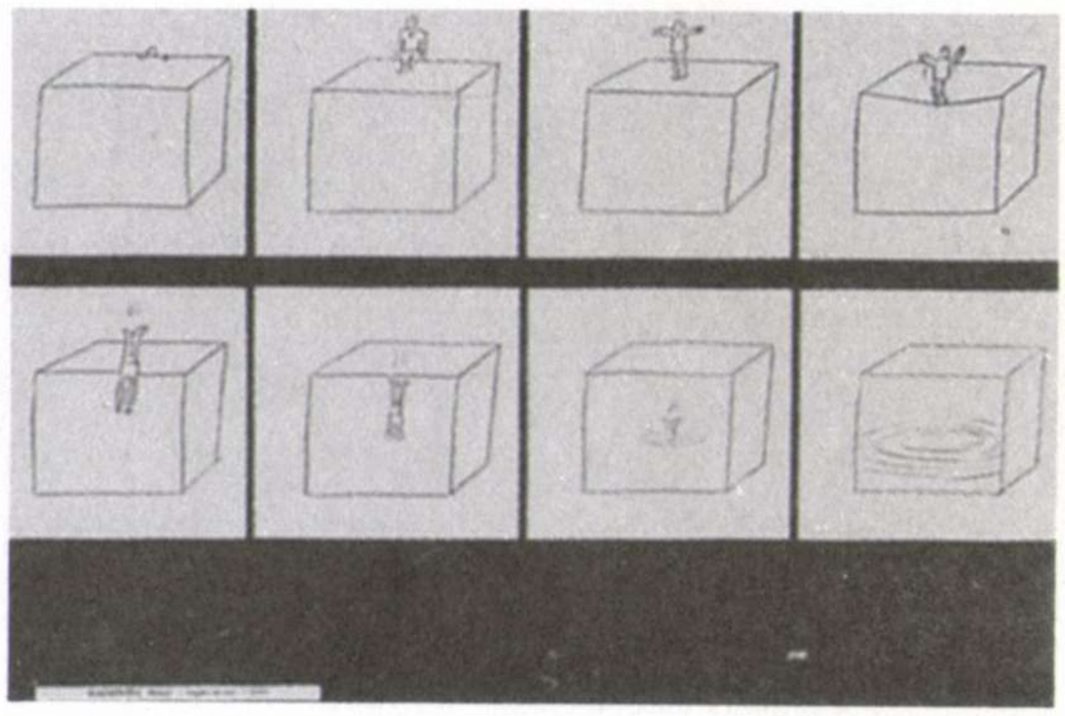
(Les nuages fous)
de Henri Lacam
11' - 1962

El amor de una gallina de papel y un gallo de pueblo triunfa sobre todos los peligros, todos los obstáculos, todos los cataclismos.

Línea vital

(Ligne de vie)
de Peter Kassovitz
6' - 1985

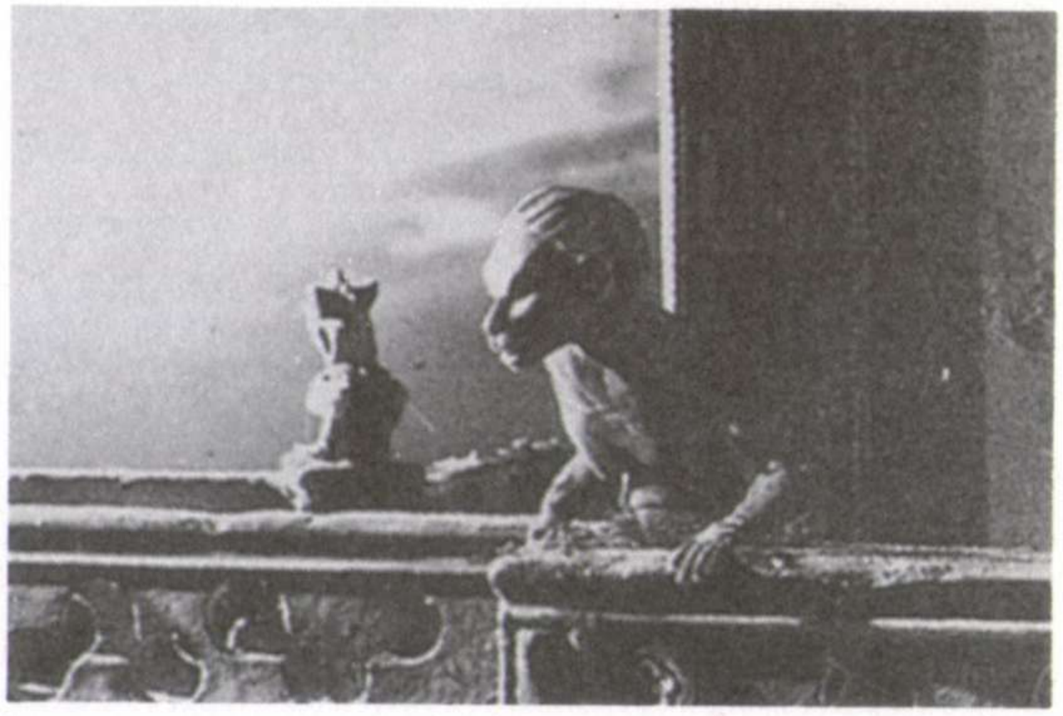
Un director de largo metrajes decide hacer una película de animación para explicarse. Lleva la simplificación hasta utilizar una simple línea.



La ternura del maldito

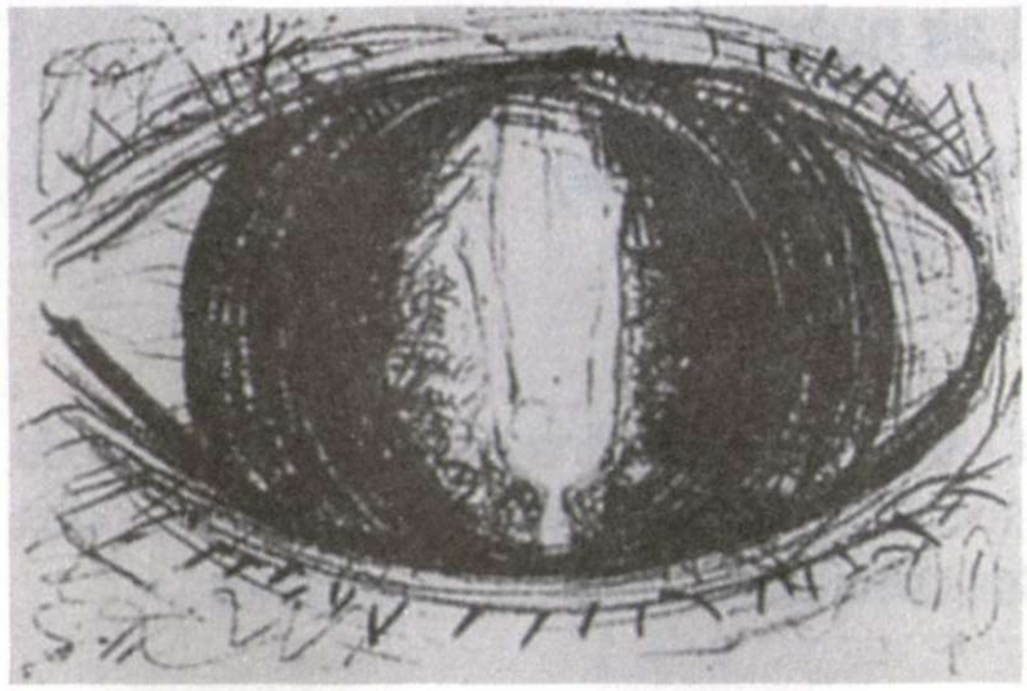
(La tendresse du maudit)
de Jean-Manuel Costa
10' - 1980
César para películas animadas

La mítica lucha del bien contra el mal y la vida contra la muerte, en una catedral misteriosamente salvada de una guerra desvastadora.



Apetito de pájaro

(Appétit d'oiseau)
de Peter Foldès
13' - 1964



Un muchacho persigue a un chica. Carrera desenfrenada en la que el joven se transforma en león y ella, para escapar, en pájaro.

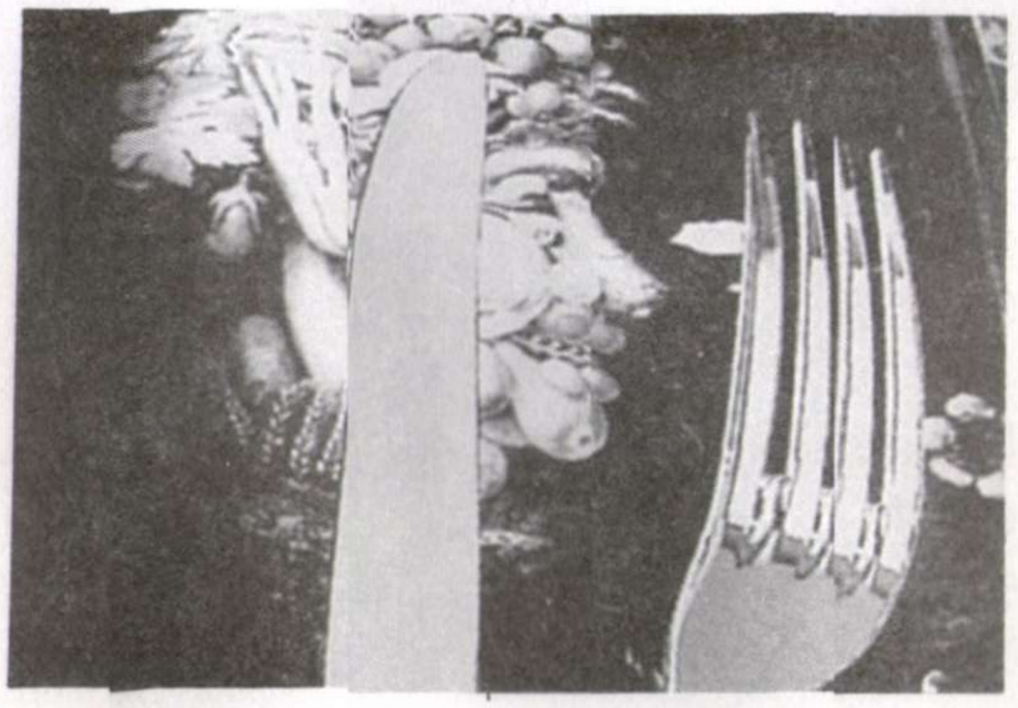
El león atrapa el pájaro muchas veces pero cada vez se le escapa y comienza sus cantos y danzas de seducción que hipnotizan al león. Finalmente el pájaro devora al león.

Nuevas Técnicas y Recién Llegados

Naturaleza muerta

(Nature morte) de Georges Lepioufle
3' - 1990

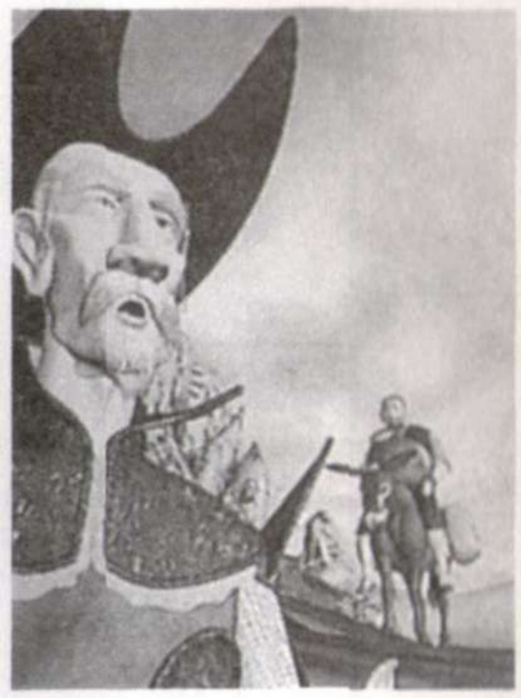
Una lujosa mansión abandonada: en una pared una pintura de Arcimboldo, en la mesa los cubiertos. Un tenedor y un cuchillo se estiran y acechan el melocotón del cuadro.



Don Quijote

(Don Quichotte)
de Francois Garnier
3' - 1991

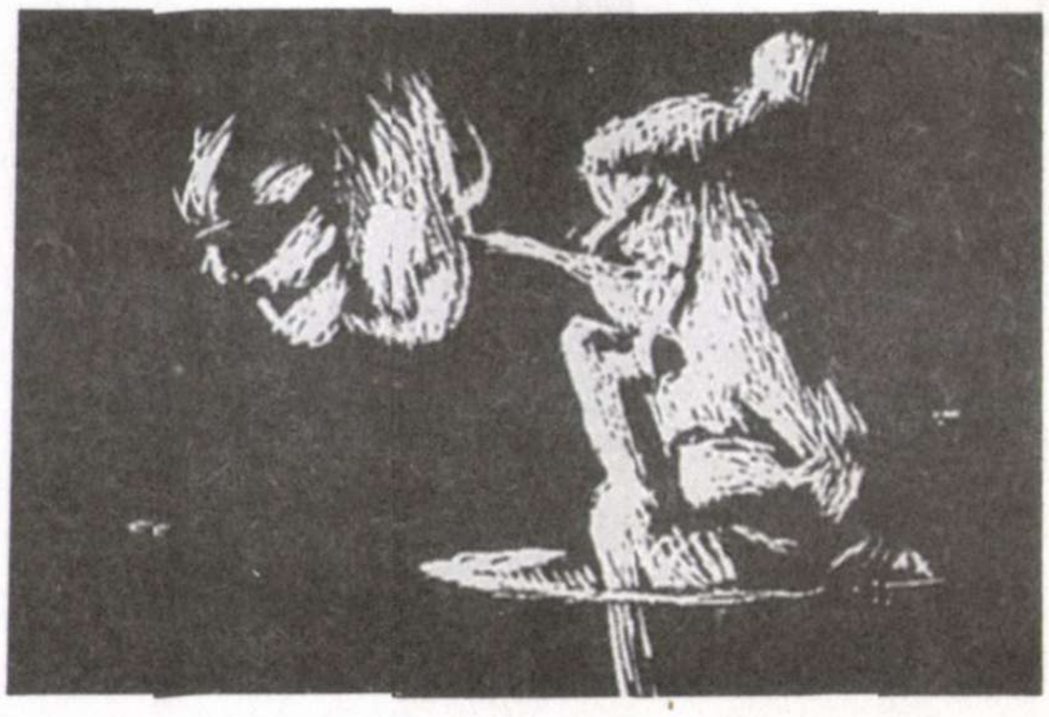
Secuencia en imágenes de síntesis de tercera dimensión de la célebre batalla de Don Quijote contra los molinos.



Tango Criminal

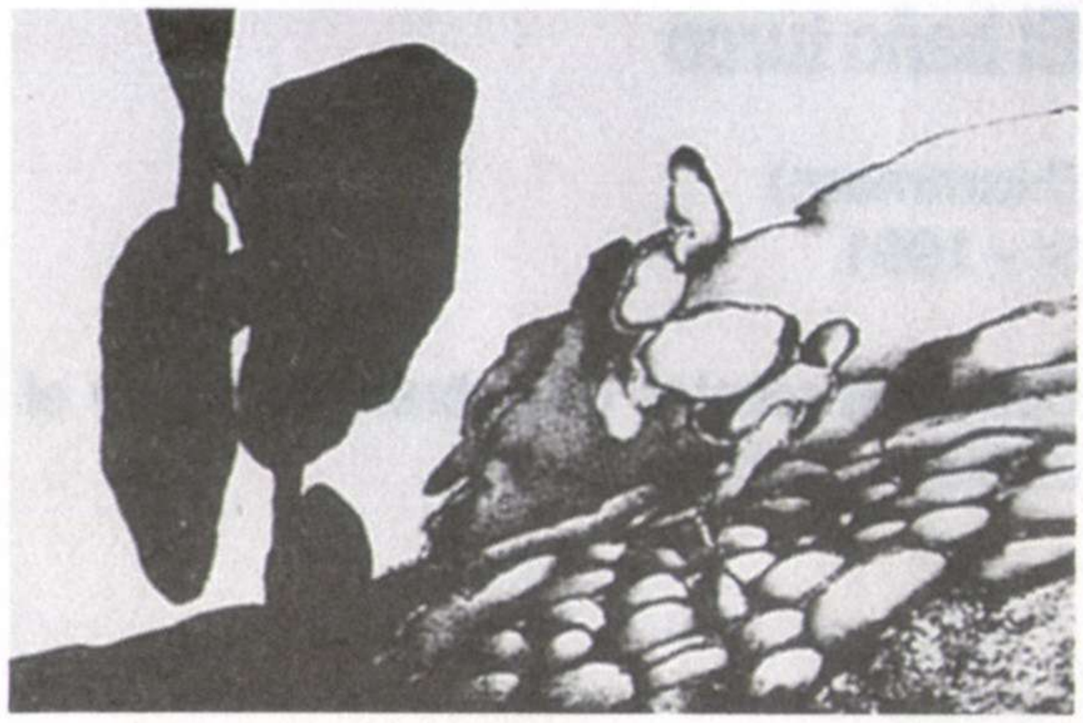
(Criminal tango)
de solweig von kleist
5' - 1985

Un hombre es perseguido, a través de una ciudad en estado de guerra, por una misteriosa mujer gato. En el enfrentamiento fiinal, el hombre descubrirá la identidad real de la extraña criatura.



Desierto

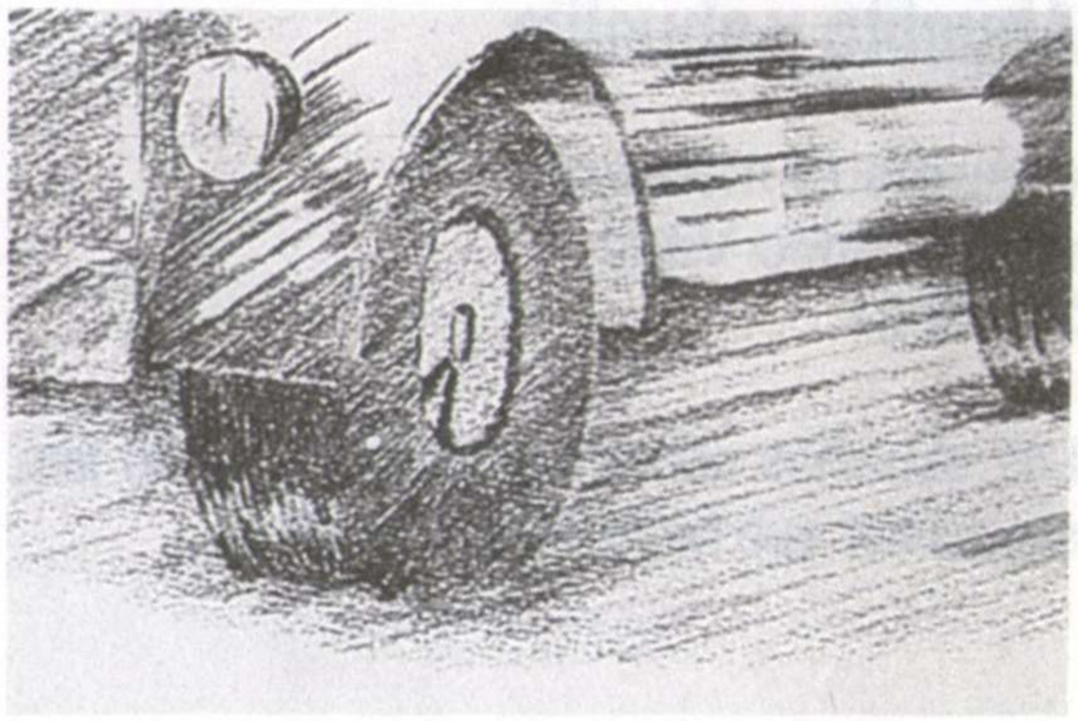
(Désert)
de José Xavier
6' - 1981



Desierto: todos los aspectos físicos y despojados de imágenes fugitivas, inasibles. Desierto: la esterilidad, el alejamiento, la existencia intemporal de las cosas y los seres en perpetuo conflicto.

Durmientes

(Traverses)
de Antoine Lopez
6' - 1987



Una anciana dormita en el compartimiento de un tren. Del otro lado del vidrio aparecen: un circo, un hombre que espera, una casa aislada. Recuerdos íntimos que se mezclan con nuestra historia contemporánea y con antiguos placeres cinéfilos.

Escultura, esculturas

(Sculpture, sculptures)
de Jean - Loup Felicioli
2'- 1988

Juego sobre la creación escultórica acompañada de una conferencia acerca del "paleo-contexto espacio-temporal de la forma".

El baño turco

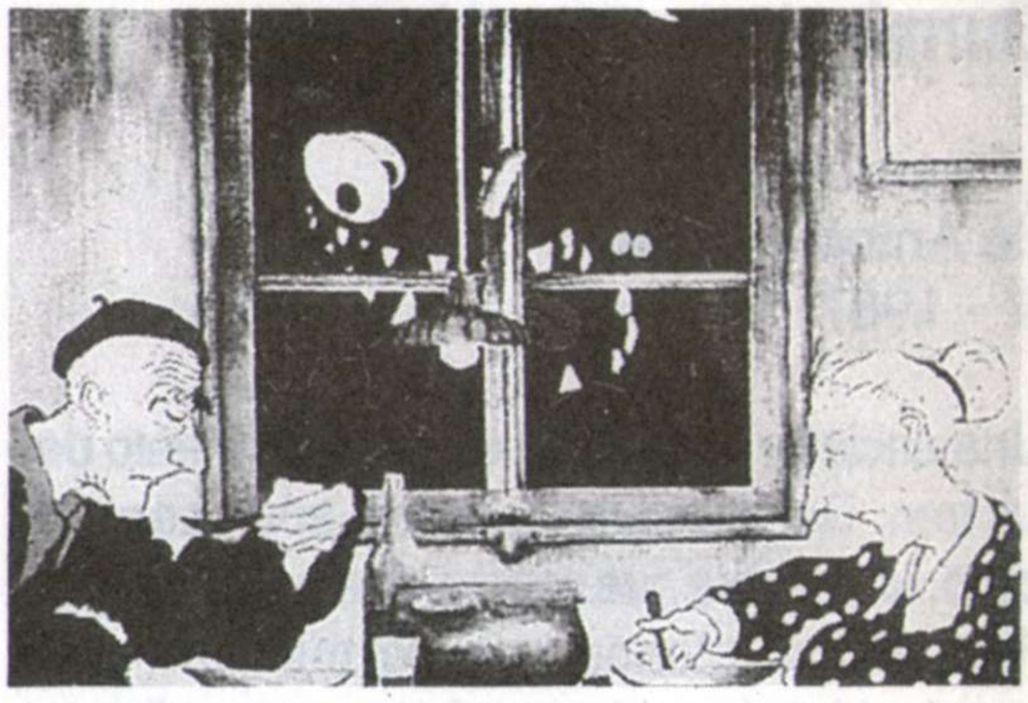
(Hammam)
9' - 1991

Dos adolescentes descubren los ritos y el ambiente del baño turco.

Abuelito y abuelita

(Pépère et mémère)
de Féderico Vitali
3' - 1987

Los abuelitos comen su sopa con afán sin sospechar que fuera, tras la ventana...



Fábulas geométricas

(Les fables géométriques)

"La olla de barro y la olla de hierro" - 3' - 1992
"La serpiente y la lima" - 2' - 1992

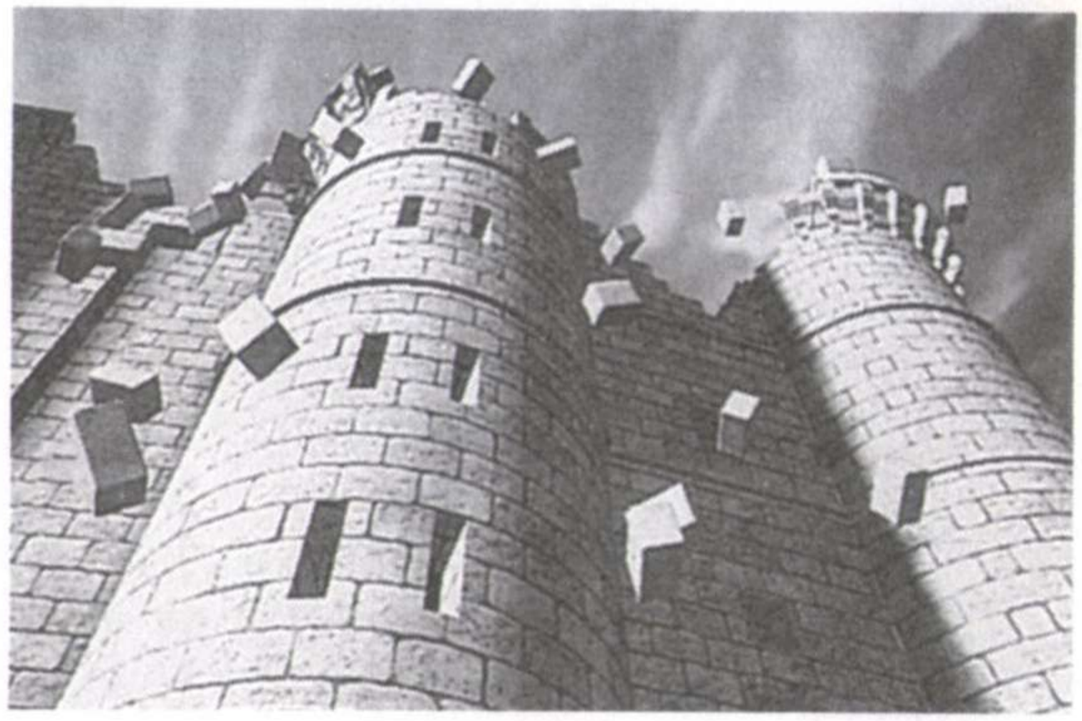
Realización *Fantôme Animation*,
según las fábulas de La Fontaine.

Adaptación muy personal de Pierre Perret sobre imágenes de síntesis de *Fantôme Animation.*

París 1789

(Paris 1789)
de Georges Kular y José Xavier
10' - 1989

La película dá la impresión al espectador de camirar por las calles de París durante la Revolución Francesa.



La pluma

(Le stylo)
de Paul Coudsi y Daniel Borenstein
2' - 1988

Un plumazo para Fred.